

Tema: Acerca del término Danza-teatro desde una perspectiva histórica y social

Autor: Cecilia Levantesi.

IUNA. Departamento de Artes del movimiento.

cecilialevantesi@yahoo.com.ar

Presentación del tema:

El fenómeno danza-teatro se instala en el seno de la danza generando un foco de debates y muchas veces confrontaciones posiblemente debido a su condición de mixtura que permite que lenguajes que permanecen distintos en cuanto conjunto se entrelacen y se superpongan en un juego suficientemente complejo como para inhibir todo fanatismo normativo de la “especificidad”, despertando en el ámbito especializado varios interrogantes, a saber: ¿esta práctica escénica es danza o es teatro?, ¿son las dos cosas?; o incluso ¿es un término pertinente?

Por lo expuesto, nos interesa en primer lugar indagar sobre el término Danza-Teatro¹, lo que remite necesariamente a preguntarnos cuando aparece por primera vez el mismo y que es lo que se denomina como Danza-Teatro.

Esta serie de interrogantes dan cuenta de la necesidad de reconstruir la información metadiscursiva existente acerca de este fenómeno en la Argentina, lo que exige realizar un relevamiento sobre la aplicación del termino en sus momentos fundacionales, con el objeto de constituir una historicidad y definir los modos de emergencia de una práctica escénica de corta vida respecto de las prácticas con las que se constituye en referencia: la danza y el teatro.

Hablar de Danza-Teatro nos remite necesariamente a dos términos que han sido relacionados desde su génesis, mientras que si bien esta práctica emerge en el seno de la danza europea de la mano de Pina Bausch, son los observadores teatrales los primeros en reconocer el fenómeno.

Ante estas inquietudes, creemos importante situarnos primero dentro de un marco histórico que sin pretender delimitar terrenos con límites exigentes e inflexibles permita acercarnos a la Danza-Teatro.

¹ La denominación de Teatro-danza responde al criterio lingüístico utilizado en el alemán, lengua en la que se acuñó el término, en la que la sección más importante de la palabra compuesta se coloca al final de la misma. No obstante hay un uso indistinto en el orden de los dos términos del nombre, en los discursos críticos y técnicos especializados, como por ejemplo en el Instituto Nacional del Teatro o en PRODANZA de la Ciudad de Buenos Aires, así como en la propia institución donde se radica este proyecto, y también en tanto diversas fuentes de publicaciones. Elegimos respetar el orden dado por cada autor, pero utilizamos *danza-teatro* por su presencia en el metadiscurso en español y su carácter institucional (la mención en Artes del Movimiento -IUNA- lleva esta denominación

Breve estado de la Cuestión: La Danza-teatro desde una perspectiva histórica

La danza-teatro aparece en un momento en que se abrían nuevas perspectivas para ambas formas, la danza y el teatro.

En el texto *Teatro-danza. Los pensamientos y las prácticas* (2006), Beatriz Lábatte compila la palabra de diversos autores. Entre ellos, Jossette Féral menciona dos movimientos que producirán cambios en la práctica escénica del siglo XX: “el movimiento del lenguaje hacia el cuerpo” por un lado y el “movimiento hacia la materialidad de los signos teatrales” por el otro, sosteniendo luego que “la linealidad del teatro ha ido cambiando hacia otros principios de estructura, multiplicidad, fragmentación, deconstrucción. Tan pronto como se deja el texto de lado el hecho escénico no está tan guiado por el lenguaje, por las palabras, sino que el espectador es atrapado por las sensaciones, la imagen visual, lo que implica una no linealidad de la percepción” (2003). Este señalamiento parece indicar una zona de encuentro entre el teatro y la danza-teatro de hoy.

El teatro de la primera mitad del siglo XX con sus reformadores, Artaud, Meyerhold, Craig, entre otros; intenta encontrar la revaporización de su propia materialidad, de la capacidad sensual y sensitiva de sus signos; al mismo tiempo que se replantea su relación con la realidad y la literatura, y reclama la necesidad de un lenguaje físico para la escena. Durante los sesenta y setenta, el teatro encuentra su referente con Grotowsky y su “teatro pobre” y el Living theatre con su búsqueda de lo experimental; rompiendo con los hábitos retórico- declamatorios, la interpretación burguesa de la práctica teatral y las dimensiones estereotipadas, puestas todas ellas, ya en tela de juicio por la vanguardia teatral de principio de siglo.

Mientras que alrededor de los años 70 la danza de Pina Bausch en el Tanztheater muestra una visión estética que cuestiona los principios que regían a la danza, representando una alternativa respecto a la objetivación tecnicista del movimiento propuesto por muchos artistas norteamericanos. Se presenta como una danza con potencialidades dramáticas, con exasperación emocional, con un cuerpo entendido como forma multiexpresiva- no como fin en sí mismo sino como manifestación, rompe con la división entre cuerpo y palabra-, aparecen la discontinuidad espacio- temporal, la yuxtaposición de secuencias, de fragmentos, la posibilidad de su repetición.

A lo largo de la historia de la danza occidental podemos encontrar ciertos procedimientos o materiales migrados del teatro, aunque es en 1928 cuando –según lo señalan Lábatté (2006)² y Cesio (2009)³– por primera vez el coreógrafo alemán Kurt Joss utiliza el término danza teatro, que recupera a mediados de los años setenta Pina Bausch para catalogar las formas nuevas, mestizas, que no encuadran en las categorías de la danza contemporánea. En la Argentina el término llega de la mano de la coreógrafa Ana Itelman, que regresa a Buenos Aires en 1968 y hace sus primeras apariciones en lo que se dio por llamar “Café Estudio de Teatro-Danza de Ana Itelman”.

La presencia del término danza-teatro en los metadiscursos sociales

A partir de la reconstrucción de la información *existente* acerca del momento fundacional de la danza-teatro, se plantea la necesidad de rastrear la presencia del término **danza teatro** en el metadiscurso argentino contemporáneo. Con ese fin se constituyó un corpus de textos que permitió reconocer su emergencia en los siguientes espacios:

-I: “Producción artísticas” la aparición del término danza-teatro proviene de la circulación de obras o de compañías que lo incluyeron en su divulgación. Entre ellas, algunas se autodenominan como obras o compañías de danza-teatro y otras son determinadas por un tercero.

-II: “Capacitación – educación”: aparición del término danza-teatro en la denominación de títulos, diplomas / o talleres, seminarios o cursos especificando en cada caso el organismo, institución o entidad educativa o cultural que lo otorga.

-III: “Convocatoria – Festivales o Encuentros”: En este campo se describen aquellas Convocatorias, Festivales o encuentros donde el término aparece en la denominación del evento y/o en el alcance del mismo.

-IV: “Publicaciones” la aparición del término proviene de libros, revistas, periódicos tanto sea en soporte digital como papel, páginas web o material audiovisual. Se incluyen en este campo críticas y/o programación de obras, ensayos, entrevistas, monografías, sitios de páginas web con referencia al objeto de interés.

² “..... para designar la obra del coreógrafo alemán Kurt Joss...” Lábatté, Beatriz (2006). “*Danza-Teatro. Los pensamientos y las prácticas*”. Número 10. Cuadernos de Picadero. Buenos Aires: Instituto Nacional del teatro

³ “El primero en utilizar la expresión para designar una compañía fue Jooss en 1928, fundando el Tanztheater - Studio de Essen”. Cesio, Valerio (2009) “Danza-Teatro I. Un origen”. En revista EA, nº7, Buenos Aires. Pág .

A continuación se presentan algunos ejemplos para cada uno de estos apartados:

I- Obras artísticas

Nombre	Año	Lugar	Dónde el término	Grupo - Compañía
<i>Carne de Cañón</i>	<i>Octubre de 2009</i>	<i>Presentación en Sala Villa Villa – marco: Cocoa 10 años.</i>	<i>Definida como obra de danza- teatro en la cartelera de la pagina web: www.buenosairesdanza.gob.ar</i>	<i>La Vitrina – Chile – dirección: Nelson Avilés</i>
<i>El Lobo</i>	<i>2004</i>	<i>marco del III Festival Buenos Aires Danza Contemporánea</i>	<i>Solo de danza-teatro definido en la sección actualidad de Balletin Dance (año 12 n° 138 Noviembre 2005)</i>	<i>Pablo Rootemberg</i>
<i>Contigo Calipso</i>	<i>Agosto y septiembre de 2006</i>	<i>Espacio callejón (Humahuaca 3759)</i>	<i>La compañía se autodefine como de danza-teatro en la difusión de la obra.</i>	<i>El Cóctel</i>
<i>Zigzag. El movimiento de los niños</i>	<i>Agosto de 2009</i>	<i>Buenos Aires, British Art Center (Suipacha 1333)</i>	<i>Definida como obra de danza- teatro por la coreógrafa en la difusión de la misma.</i>	<i>Coreografía Teresa Duggan</i>
<i>Tanteando tangos</i>	<i>Octubre 2009</i>	<i>Buenos Aires, Cabildo Histórico (Independencia 30)</i>	<i>Definido como espectáculo de danza- teatro por el diario “La voz del Interior” (Córdoba 1 de octubre de 2009)</i>	<i>Danza Teatro Municipal</i>

II- Educación

Titulación de grado, Especializaciones, Cursos, Seminarios y talleres	Organismo. Institución. Estudio privado, entre otros – que brindan la formación.	Duración del estudio - Año de vigencia.
Talleres integrados de danza-teatro.	Centro Cultural Ricardo Rojas. UBA, Buenos Aires, Argentina.	2 años. 1987-1992.
Licenciatura en Composición Coreográfica con Mención en Danza-Teatro	IUNA, Buenos Aires, Argentina.	4 años. Desde 2002.
Curso de Danza-teatro a cargo de Paula Etchebehere.	UBA, Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires; Argentina	16 clases – 2 horas semanales.

III- Convocatorias, festivales y encuentros

Entidad	Nombre de la convocatoria
INT (Instituto Nacional de Teatro) - Secretaría de Cultura de la Nación - Argentina	“Especial de Espectáculos Extranjeros de Teatro, Danza y Danza-Teatro para participar del Circuito Internacional Teatro del Mundo en Argentina 2009”. Con el propósito de participar en el Ciclo de Festivales internacionales de la Argentina.

Nombre	Lugar	Organizadores – auspicio	Año
2º Encuentro Off de Danza-teatro	Capital Fed., Buenos Aires.	Compañía de Danza Teatro LA TERNA.	Marzo 2001
Vº Encuentro Nacional de Teatro Danza y Artes Escénicas del Movimiento-Tucumán	Tucuman	Compañía LA RENDIJA, ANDANTES y LA VORÁGINE.	2010 * encuentros bianuales desde el 2002
2º Festival de Danza-Teatro y Danza Contemporánea- Danza-Teatro-Danza?	Resistencia, Chaco.	Compañía Artística de Sandra Sisti, Compañía Teatral ELE-TE y Centro Cultural Galatea.	Noviembre 2008.

IV - Publicaciones:

Título y cita	Tipo de artículo /sección	Referencia de la Publicación (edición,
----------------------	----------------------------------	---

		volumen, año, nro).
“Experimentación” “El Centro de Experimentación en Opera y Ballet del Teatro Colon (CETC) dirigido por Diana Theocharidis y Martín Bauer, presenta este mes un estreno de danza-teatro y música a cargo del grupo Krapp, de Córdoba”	Actualidad.	Revista Balletin Dance, octubre 2003, 10, 113.
“Cantos y exploraciones, Caminos de Teatro-Danza. De Susana Zimmermann”. “...que recorre el rico horizonte del género del Teatro-Danza en la Argentina...”	Lanzamiento.	Susana Zimmermann. Revista Balletin Dance, octubre 2007, 14, 159.
“Creadora de la Danza Teatro” “...Pina Bausch, fundó su propia troupe, Danza Teatro de Wupperthal...”	In memoriam.	Fátima Nollén. Revista Balletin Dance, agosto 2009, 16, 179.
“La renovación teatral de los ochenta” “El término danza-teatro es acuñado por Pina Bausch...” “...El movimiento de danza-teatro se consolida dentro de las nuevas tendencias escénicas del ochenta, y una de las creadoras que le da gran impulso es Adriana Barenstein...”	Artes escénicas. Dossier «Danza - Teatro ».	Susana Blanco. Revista ea, abril-mayo 2009, 7.
“Danza teatro” “El término danza-teatro (Tanztheater en alemán) nos remite a la unión de la danza “genuina” y los métodos del teatro creando una nueva forma de danza...”		www.wikipedia.org/Wiki/Danza_teatro
“Cuatro coreógrafos con licencia para bailar” “...que desde que se formó el primer grupo de danza teatro d la UBA vienen compartiendo experiencias...”	Sección Espectáculos.	Constanza Bertolini. Diario La Nación, 02/07/07
“Estrenos en el Rojas” “Doce saltos de Silvina Grinberg, es una pieza que podríamos denominar -con cierta resistencia- como de danza-teatro...”	Sección Espectáculos.	Laura Falcoff. Diario Clarín, 08/03/07
“Danza y surrealismo cotidiano. En el Rojas dos magnificas obras de Andrea Servera y Pablo Rotemberg” “En una vertiente que oscila entre la performance y la danza-teatro, los dos artistas exponen un clima de cotidianidad al que le imprimen...”	Sección Espectáculos.	Juan Carlos Fontana. Diario La Prensa, 21/05/07

Libros:

Nombre	Autor	Editorial /Año
“Cantos y Exploraciones, Caminos de Teatro-Danza”	Susana Zimmermann	Balletin Dance Ediciones. 2008
“Danza - Teatro. Facetas de un lenguaje integral”.	María Rosa Sánchez y Pablo Steinberg	Mónica Figueroa Editora. 1998

Conclusiones

Más allá de la discusión acerca de la propiedad o impropiedad de uso del término Danza-Teatro, se reconocen actores sociales que la emplean y su utilización se encuentra extendida en un amplio ámbito cultural. Mientras que del análisis del uso de dicha expresión podemos dar cuenta que la misma constituye un recurso de organización de la oferta-recepción artística y educativa como también un recurso de descripción y conversación de la comunidad cultural. El término aparece nombrado tanto por artistas, productores, educadores, periodistas y espectadores, entre otros, lo que conlleva a pensar que estos grupos encuentran regularidades, presencias y ausencias de elementos en el fenómeno que han acordado en nombrar como “danza-teatro” y no de otro modo. Por lo tanto, se puede decir en primer lugar que la Danza-Teatro es reconocida por el metadiscurso

social. Es a partir de ese reconocimiento que nos proponemos describir cuáles son los rasgos que en cada caso se definen como propios de la danza teatro y producen el efecto de la constitución de un campo.

Luego será interesante someter los resultados de ese trabajo a un posterior análisis comparativo con lo que queda por fuera de este nombre en el territorio de la danza y en el mismo terreno del teatro, con el objeto de definir relaciones de semejanza y diferencia, así como presencias y ausencias de las sustancias y series discursivas que identifican la especificidad de cada una de las disciplinas artísticas con las que la danza-teatro se constituye en referencia.

A partir de esta definición de campo nos imponemos entonces la tarea de realizar aproximaciones teóricas que nos permitan dar puntos de vista de conjunto, principios generales de clasificación, enumeración de problemas, formular criterios de análisis que permitan realizar aproximaciones teóricas sobre la Danza-Teatro, sin ánimos de fanatismo normativo.

Bibliografía consultada

- Barthes, Roland (1970): *Elementos de Semiología* en *La semiología*, Buenos Aires. Ed. Tiempo contemporáneo.
- Genette, Gérard (1989,1962) *Palimpsestos*. Madrid, Taurus
- Metz, Christian (1974) “*El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico*”, en Revista Lenguajes n°2, Buenos Aires, Nueva visión
- Saussure, Ferdinand de (1984): *Curso de lingüística general*. Barcelona: Planeta-Agostini
- Traversa, Oscar (1984): *Cine: el significante negado*. Buenos Aires: Ed Hachette.
- Bentivoglio, Leonetta (1985) *La danza contemporánea*. I Manual Longanesi & Milano (traducción Tambutti)
- Bentivoglio, Leonetta (1990) Estudio Monográfico sobre la Danza-Teatro. Descripción de un paisaje.
- Bentivoglio, Leonetta (1991) “Dialogando con Pina Bausch”. En *Revista El Público*.
- Cesio, Valerio (2008) “*Un fenómeno contemporáneo llamado DV8*”. En revista EA, n°6, Buenos Aires. Pág 5.
- Cesio, Valerio (2009) “Danza-Teatro I. Un origen”. En revista EA, n°7, Buenos Aires. Pág
- Cesio, Valerio (2006) “*Buscando el perfil de la danza del XXI*”. En revista EA, n°1, Buenos Aires. Pág 20 al 24.
- Lábatte, Beatriz (2006). “*Danza-Teatro. Los pensamientos y las prácticas*”. Número 10. Cuadernos de Picadero. Buenos Aires: Instituto Nacional del teatro
- Levantesi, Cecilia. “*Una aproximación semiológica a la danza-teatro*”, Trabajo de graduación 2006. IUNA.
- Sánchez, María Rosa y Steinberg, Pablo (1998) *Danza-Teatro. Facetas de un lenguaje integral*. Córdoba, Mónica Figueroa Editora
- VVAA (1995) *Cuaderno de Danza N°2*, Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
- VVAA (1994) *El Teatro Danza*, Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires